

Cinéma et littérature (1) :
« Penser le cinéma et la littérature
à travers la culture visuelle ».

Colloque international

Paris, 12-14 Avril 2018

Maison de la Recherche, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.
4, rue des Irlandais 75005 Paris.

English below

Université de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle
Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel (IRCAV)
&
New York University (NYU)
Department of French Literature, Thought and Culture

avec la participation de
l'Université Paris-Diderot - Paris 7
Centre d'études et de recherches interdisciplinaires en lettres, arts, cinéma (CERILAC)

Ce programme de recherche porte sur l'étude des rapports entre le cinéma et la littérature sur la base d'une collaboration qui associe principalement des chercheurs et des doctorants de NYU et de l'université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 pour une durée de trois ans. Il débouche sur trois colloques internationaux qui sont ouverts à des chercheurs en littérature et études cinématographiques d'autres institutions.

Le premier colloque se tiendra à Paris sous le titre : « Penser le cinéma et la littérature à travers la culture visuelle ». Deux colloques suivront, respectivement aux Etats-Unis sur le site de NYU en avril 2019, puis à nouveau à Paris en 2020. Dans cette perspective, deux autres appels à communications, centrés sur d'autres aspects des rapports du cinéma et de la littérature, seront diffusés au cours l'année prochaine.

« Penser le cinéma et la littérature à travers la culture visuelle »
Appel à communications :

Les rapports entre le cinéma et la littérature ont été longtemps centrés sur la question de l'adaptation. Parmi d'autres, diverses approches enrichissent le débat comme le dépassement de la notion de « fidélité » (A. Bazin), la critique de l'icônophobie et de l'ethnocentrisme inhérents à l'adaptation (R. Stam), mais également l'étude de la critique cinéphilique et des références littéraires dont elle est ponctuée, ou la dimension visuelle de l'écriture et son intersection avec l'écran de cinéma dans l'optique de la « grammatologie » derridienne (T. Conley).

Inversement, le cinéma apparaît comme une catégorie critique de l'analyse littéraire, comme le montrent les réflexions d'Eisenstein sur cinéma et littérature (voir le colloque « Cinématismes, la

littérature au prisme du cinéma», organisé par J.-L. Bourget et J. Nacache), ou celle de « restriction de champ », d'abord utilisée par Georges Blin à propos de Stendhal, puis poursuivie par la « focalisation » de Gérard Genette (L. Jullier et G. Soulez).

Dans le cadre du premier volet de ce programme de recherche, nous souhaitons aller plus loin et aborder la culture visuelle comme une médiation pour penser la relation entre la littérature et le cinéma.

La culture visuelle peut être définie provisoirement comme un espace de coexistence de dispositifs visuels, de discours, de représentations permettant les regards d'un médium sur l'autre, l'émergence de formes d'emprunts, d'hybridation et d'intermédialité.

La culture visuelle introduit une tension avec l'histoire. D'une part, on peut interroger la relation entre le cinéma et la littérature du point de vue de l'histoire des techniques et de la visualité (J. Crary), de l'horizon d'attente sensoriel propre à un lieu et à une époque (expériences du train, de la vitesse, de la foule, des appareils optiques nouveaux, etc.) et plus largement, du point de vue du champ social qui constitue le regard, la subjectivité, l'identité, le désir, la mémoire et l'imagination (W.J.T. Mitchell).

D'autre part, la culture visuelle interroge la relation entre le cinéma et la littérature en posant la question de la prégnance ou des résurgences éventuelles de schémas anthropologiques, psychologiques, mythiques ou sensoriels qui ouvrent éventuellement la voie à un renouvellement de l'historicité du regard, par-delà la spécificité des médiums et les époques.

La réflexion permettra alors de s'interroger sur la culture visuelle considérée comme la part commune au cinéma et à la littérature pour comprendre la question de la forme et ses interprétations.

Les axes de recherche privilégiés sont les suivants :

- de quelle façon l'étude de la culture visuelle permet-elle d'observer la morphologie spécifique, les conditions de production et de réception de l'imbrication du texte littéraire et du film ?
- quelles sont les modalités du « pré-cinéma » dans les cultures littéraires et visuelles qui ont précédé l'invention du cinématographe ? dans quelle mesure les « jouets philosophiques » du XIXe siècle évoqués par J. Crary (dioramas, géoramas etc.) ont-ils nourri la pensée, la littérature et le cinéma ?
- dans quelle mesure la littérature recourt-elle à des catégories esthétiques pré- ou post-photographiques ou pré- ou post-cinématographiques, et ce jusqu'à aujourd'hui ?
- dans quelle mesure la relation entre le cinéma et la littérature est-elle marquée par une pratique sociale de l'espace et du temps propre aux cultures visuelles dans lesquelles elle prend forme ?
- dans quelle mesure les questions de l'irreprésentable et de l'indicible sont-elles le produit d'un dialogue entre le cinéma, la littérature et les cultures visuelles ?
- la question du visible, du lisible et des régimes scopiques dans leur rapport aux pouvoirs (classes sociales, genre, ethnicité, nation, etc.).
- la critique de film dans son rapport à la critique littéraire et à la critique d'art.

On souhaiterait, en parallèle aux études de cas, ou de façon indépendante, contribuer à une réflexion épistémologique, dans au moins deux directions :

- quels rapports renouvelés peut-on envisager entre les études visuelles, les études littéraires et cinématographiques vis-à-vis d'autres disciplines? (esthétique, histoire de l'art, sociologie, communication, approche cognitive, étude des médias digitaux, etc.).
- quel rapport envisager entre les études visuelles, l'histoire de la littérature, l'histoire culturelle et l'histoire du cinéma, à travers la question des relations entre le cinéma et la littérature?

Les propositions de communication (500 mots max.) ainsi qu'une bio-bibliographie sont à adresser par e-mail aux co-organisateurs **le lundi 4 septembre 2017 dernier délai.**

ludovic.cortade@nyu.edu
guillaume.soulez@univ-paris3.fr

Les communications peuvent être en français ou en anglais.

Comité scientifique :

T. Conley (Harvard University), L. Cortade (NYU), L. Jullier (Univ. Lorraine-IRCAV), Ph. Met (University of Pennsylvania), J. Nacache (Paris 7-CERILAC), J-P. Naugrette (Paris 3-Prismes), Dana Polan (NYU), G. Soulez (Paris 3-IRCAV).

Bibliographie sélective :

- Baxandall, M : *Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. A Primer in the Social History of Pictorial Style*. Clarendon Press (1972).
- Bazin, A : « L'adaptation ou le cinéma comme digeste », *Esprit* : 32-40 (1948).
- Belting, H : *Pour une anthropologie des images*. Gallimard (2004).
- Conley, T : *Film Hieroglyphs*. University of Minnesota Press (2006).
- Crary, J : *Techniques of the Observer : on Vision and Modernity in the Nineteenth Century*. M.I.T. Press, 1990.
- Bourget, J.-L. et Nacache, J.-L. (eds.) : *Cinématismes*. Peter Lang (2012).
- Jullier, L et Soulez, G. : *Stendhal, le désir de cinéma*. Séguier (2006).
- Mitchell, W.J.T: « Showing seeing: a critique of visual culture ». *Journal of Visual Culture* 2002 Vol 1(2): 165-181.
- « Interdisciplinarity and Visual Culture ». *Art Bulletin* LXXVII-4 : 540-544 (1995).
- Stam, Robert: *A Companion to Literature and Film*. Blackwell (2007).

Film and Literature International Colloquium Series (1):
“Thinking Film and Literature through Visual Culture”.

April 12th-14th, 2018

Maison de la Recherche, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Address: 4, rue des Irlandais 75005 Paris.

University of Paris 3—Sorbonne Nouvelle
Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel (IRCAV)

&

New York University (NYU)
Department of French Literature, Thought and Culture

with the participation of the

University of Paris 7-Diderot
Centre d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires en Lettres, Arts et Cinéma (CERILAC)

This research program ensures a three-year collaboration and primarily brings together researchers and PhD candidates from NYU and the University of Paris III—Sorbonne Nouvelle who will discuss the intersections of film and literature. The program will culminate in three international colloquia. The first one will take place in Paris in April 2018 on the basis of the below call for papers. The second and the third colloquia will take place respectively in April 2019 in New York, and in Spring 2020 in Paris. The problematics that will be discussed during these colloquia will be specified in two additional calls for papers that will be circulated in 2018 and 2019.

“Thinking Film and Literature through Visual Culture”

Call for papers:

The study of connections between cinema and literature has primarily focused on the question of adaptation. Diverse approaches enrich this debate, such as moving beyond the notion of “faithfulness” (A. Bazin), criticism of the inherent iconophobia and ethnocentrism of adaptation (R. Stam), but also the study of literary references in cinephilic criticism, or the visual dimension of writing and its intersection with the film screen from the perspective of Derridean “grammatology” (T. Conley).

Conversely, cinema appears as a critical category of literary analysis, as seen in Eisenstein’s reflections (see the recent colloquium « Cinématismes, la littérature au prisme du cinéma », organized by J.-L. Bourget and J. Nacache), or the idea of “restricted fields of perception” first used by Georges Blin regarding Stendhal and continued by Gérard Genette’s “focalization” (L. Jullier and G. Soulez).

Within the framework of the first part of this colloquium series, we aim to further conceptualize the relationship between literature and cinema through the lens of visual culture.

Visual culture can be provisionally defined as a space of coexistence between visual, spoken, and representational devices, allowing one medium to contemplate another, the appearance of borrowed forms, hybridization and intermediality.

Visual culture introduces tension with history. On one hand, we can interrogate the relationship between cinema and literature from the perspective of the history of techniques and vision (J. Crary), the level of sensory expectations specific to a place and time (the experience of trains, speed, crowds, new optical devices, etc.) and more broadly, from the perspective of the social sphere which establishes gaze, subjectivity, identity, desire, memory and imagination (W.J.T. Mitchell).

On the other hand, visual culture examines the relationship between cinema and literature by questioning the import or the possible resurgence of anthropological, psychological, mythical or sensory schemas which could pave the way for a renewal of the historicity of the gaze, across the specificity of medium and time.

This reflection will thus allow us to examine visual cultural as the common ground between cinema and literature.

The main areas of research are as follows :

- How does the study of visual culture allow us to observe the specific morphology, production conditions and reception of the interconnectedness of literary texts and film?
- Which “pre-cinema” modalities can be seen in literary and visual culture before the invention of the cinematographer? In what ways did the “philosophical toys” of the 19th century mentioned by J. Crary (*dioramas, géoramas*, etc.), contribute to ways of thinking literature and cinema?
- How has literature employed pre- or post-photographic or pre- or post-cinematographic aesthetic categories (including contemporary examples)?
- To what extent is the relationship between cinema and literature marked by social practices of space and time specific to the visual cultures in which it develops?
- To what extent are questions concerning the unrepresentable and the unspeakable the product of a dialogue between cinema, literature and visual cultures?
- The question of visibility, readability and scopic systems in relation to power (class, gender, ethnic, state, etc.).
- Film criticism in relation to literary criticism and artistic criticism.
- What evolving connections can we consider between visual studies and literary and cinematic studies *vis-à-vis* other disciplines? (aesthetics, cultural history, art history, sociology, communications, cognitive studies, digital media studies, etc.).

Conference proposals (500 words max.) and a bio-bibliography should be sent by email to the organizers **by September 4th, 2017**.

Organizers:
ludovic.cortade@nyu.edu
guillaume.soulez@univ-paris3.fr

Papers may be delivered in English or French.

Scientific Committee :

T. Conley (Harvard University), L. Cortade (NYU), L. Jullier (Université de Lorraine-IRCAV), Ph. Met (University of Pennsylvania), J. Nacache (Paris 7-CERILAC), J-P. Naugrette (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3-Prismes), D. Polan (NYU), G. Soulez (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3-IRCAV).

Selective Bibliography:

- Baxandall, M : *Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. A Primer in the Social History of Pictorial Style*. Clarendon Press (1972).
- Bazin, A : “Adaptation, or the Cinema as Digest”, *Esprit* : 32-40 (1948).
- Belting, H : *An Anthropology of Images : Picture, Medium, Body* (2014).
- Conley, T : *Film Hieroglyphs*. University of Minnesota Press (2006).
- Crary, J : *Techniques of the Observer : on Vision and Modernity in the Nineteenth Century*. M.I.T. Press, 1990.
- Bourget, J.-L. and Nacache, J.-L. (eds.) : *Cinématismes*. Peter Lang (2012).
- Jullier, L and Soulez, G : *Stendhal, le désir de cinéma*. Séguier (2006).
- Mitchell, W.J.T : “Showing seeing: a critique of visual culture”. *Journal of Visual Culture* 2002 Vol 1(2): 165-181.
- “Interdisciplinarity and Visual Culture”. *Art Bulletin* LXXVII-4 : 540-544 (1995).
- Stam, R. and Raengo, A : *A Companion to Literature and Film*. Wiley-Blackwell (2007).